

УДК 37.01(07.8)

*Х. Курбанова, З. А. Черванева
г. Харків, Україна*

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АРТИСТИЗМ – СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТВОРЧЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Сегодня преподавателю недостаточно быть только высоко квалифицированным специалистом. Современный уровень образования предъявляет к нему особые требования: быть творческим, способным развивать индивидуальный стиль деятельности, находить новые, оригинальные формы проведения занятий, уметь импровизировать, ярко и убедительно выражать свои чувства, мысли и отношения.

Творчество – это способность регулярно и непрерывно решать повседневно возникающие проблемы уникальным, новаторским способом, создавать нечто новое, оригинальное, использовать вдохновение и следовать нестандартным мыслям.

Проблема творческого развития личности приобретает все большую актуальность, поскольку эффективность будущей профессиональной деятельности студента зависит не только от профессиональных умений и навыков, но и от уровня его профессионально-творческого развития.

Творчество разнообразно по содержанию и глубине, оно может проявляться как в решении простой задачи, так и в создании оригинальной модели или собственного художественного произведения. Творчество разнообразно также по своим видам. Оно может быть как интеллектуально-теоретическим, так и художественным, техническим.

Творчество проявляется в педагогическом артистизме, который является его составляющей, важным компонентом, необходимым каждому педагогу.

Большой вклад в понимание роли и значения элементов театрального мастерства в деятельность преподавателя внесли Ю.П. Азаров, В.М. Букалов, О.С. Булатова, П.М. Ершов, И.А. Зязюн, Ю.Л. Львова, В.А. Кан-Калик, В.Ф. Моргун, Е.А. Ямбург и др. Однако, проблема педагогического артистизма еще не нашла достаточного отражения в психолого-педагогической литературе, и далеко не все его элементы используются в педагогической практике.

Целью данной статьи является необходимость охарактеризовать составляющие педагогического артистизма и обосновать внедрение артистического мастерства в преподавательскую деятельность. «Я убежден, – писал А.С. Макаренко, что в будущем в педагогических вузах обязательно будет преподаваться и постановка голоса, и поза, и владение своим организмом. И без такой работы я не представляю себе работы воспитателя» [1, С. 179–180].

Дать однозначное определение педагогического артистизма очень сложно.

В словаре современного русского литературного языка артистизм определяется, с одной стороны, как природный дар, а с другой, как результат труда: «1. Выдающиеся способности, художественная одаренность, свобода перевоплощений, с помощью которой человек легко, непринужденно «входит в образ». Особое умение держать себя, изящество манер, грациозность движений и т. п., обычно свойственные артистам. 2. Высокое мастерство, достигнутое кем-либо в области искусства. Высокое мастерство в каком-либо деле, в выполнении чего-либо» [2, С. 234–235].

Высокое мастерство должно проявляться в педагогической деятельности. Оно присутствует, во-первых, в чертах личности преподавателя, а во-вторых, в совокупности учебных приемов, «техник».

Важным проявлением артистизма преподавателя является легкость и изящество походки. Первое впечатление о нем создается при вхождении в аудиторию и остается в последующем общении с ней.

Походка – это одна из самых очевидных карточек человека. Для того чтобы разглядеть человека, надо подойти достаточно близко, а характерную походку видно издали. И своей походкой преподаватель должен громко заявить студентам об объеме внутренней уверенности или неуверенности, настроении и намерениях.

Поэтому, прежде чем войти в аудиторию, преподаватель должен настроиться, войти в то состояние, вспомнить, когда он чувствовал себя полным сил и энергии, был чем-то воодушевлен, чувствовал себя максимально уверенным, готовым воздействовать на аудиторию и вести ее за собой.

Создаваемый походкой эмоциональный настрой необходимо сохранять на протяжении всего занятия. Известно, что люди с устойчивым настроением, в хорошем расположении духа переживают чувство удовлетворения и гармонии. Они получают удовольствие от своей работы и общения с людьми. Прежде чем сообщить какое-либо знание студентам, необходимо настроить их на его восприятие. Только пронесенное через чувства, эмоции знание может быть в полной мере усвоено.

Значение чувств в жизни и деятельности артистичного педагога чрезвычайно велико. Они помогают ему преодолевать трудности в обучении студентов, в общении с ними, в постановке цели и творческой деятельности. Сухой, равнодушный, безразличный ко всему человек не способен ставить и решать большие, жизненно значимые задачи, добиваться настоящих успехов и достижений в своей деятельности.

Преподавателю особенно важно уметь преодолевать у себя плохое настроение – сама профессия требует умения хорошо управлять своими психическими состояниями и не поддаваться им. Известно, что бодрое настроение педагога всегда передается обучаемым. Все, что усваивают студенты на занятиях в состоянии воодушевления, подъема, при наличии положительных чувств, они понимают лучше, запоминают прочнее и надолго. В этом случае учебная деятельность проходит с наибольшей продуктивностью. Хорошее настроение всегда вызывает желание работать лучше.

Важнейшими чертами артистичного преподавателя является развитое воображение и вдохновение.

Воображение – это создание нового на основе ранее воспринятого. Это некоторый отход от действительности. Человек воображает то, чего он еще не видел, что еще не существует, чего нет в действительности. Пока замысел только в голове, он все еще не до конца ясен человеку. Пока у преподавателя будущее занятие только в проекте, оно расплывчато, еще не вылилось в четкий план, в ясную модель. Поэтому для преподавателя, особенно начинающего, имеет большое значение самостоятельное и тщательное продумывание, планирование каждой лекции, каждого практического занятия в процессе их подготовки. Нельзя провести хорошее занятие по чужому, не продуманному самим, не прочувствованному плану.

Важнейшая задача преподавателя так строить учебный процесс, чтобы у студентов накапливались и совершенствовались возможно более яркие и конкретные представления об окружающей действительности.

Развитие воображения создает предпосылки для эстетического воспитания, а хорошо поставленное эстетическое воспитание в свою очередь развивает воображение.

«Вдохновение – состояние своеобразного напряжения и подъема духовных сил, творческого волнения человека, ведущее к возникновению или реализации замысла и идеи произведения науки, искусства, техники. Характерно повышенной общей активностью, необычайной продуктивностью деятельности, сознанием легкости творчества, переживанием «одержимости» и эмоционального погружения в творчество... При всей кажущейся самопроизвольности вдохновение, как правило, – результат предварительного напряженного труда» [3, с. 62].

Вдохновение – это огромное напряжение всех психических сил человека. Оно характеризуется максимальной концентрацией их на решении поставленной задачи. «Забываю мир, – писал А.С. Пушкин о состоянии творческого вдохновения».

Вся деятельность человека в состоянии вдохновения сосредоточена на предмете творчества. Для артистичного преподавателя таким предметом является проектирование личности обучаемого, определения путей ее формирования, изучение интересов, способностей и умений, черт характера. Чем больше накапливается необходимых для творческой работы сведений, тем успешнее протекает учебный процесс.

Артистизм преподавателя проявляется в его выразительности, в обладании чувством прекрасного, которым он должен делиться со своими подопечными, формировать у них правильное отношение к искусству. В нашу эпоху ценность искусства как средства воспитания и просвещения возрастает в связи с быстрым развитием науки и техники. Усиливая технико-экономическую мощь человека, наука развивает в личности прежде всего рациональную сторону, а каждая отдельная отрасль науки охватывает лишь определенную область действительности. Искусство же призвано формировать и воспитывать целостного человека.

В искусстве наиболее полно воплощается творческая сущность человеческого бытия. Искусство оказывает глубокое воздействие на человека, на его вкус, чувства, настроение. Умение чувствовать и понимать красоту мира оказывается и устойчивой потребностью искать ее, возвращаться к ней, создавать ее. И это зависит от активности индивида, от его вкуса и творческих усилий. Вполне очевидно, что эффективность воздействия искусства на человека возрастает, если оно созвучно внутреннему миру и эстетическим идеалам его. Правильно воспринимать искусство может лишь человек, испытывающий потребность в прекрасном. Вот эту потребность и должен вызвать артистичный преподаватель у студентов, приобщить их к эстетической культуре, выработать установку на нее как лично значимую. И тогда мир прекрасного войдет в жизнь молодого человека, сделает его жизнь полнее, ярче и духовно богаче.

Духовное богатство позволит преподавателю быть искрометным, обаятельным, подобно любимому актеру, о котором писал К. Станиславский.

«Знаете ли вы таких актеров, которым стоит только появиться на сцене, и зрители их уже любят. За что? За то неуловимое свойство, которое мы называем обаянием. Это необъяснимая привлекательность всего существа актера, у которого даже недостатки превращаются в достоинства, копируются его поклонниками и подражателями» [4, с. 234]. Как и актер, обаятельный преподаватель привлекает к себе симпатии и уважение своей искренностью, отсутствием манерничания, жеманства и фальши.

Обаяние и естественность проявляются во внешнем облике преподавателя.

Это вовсе не значит, что его лицо должно быть красивым, а фигура безупречной. Не это главное. Главной является внутренняя культура педагога, его открытость, доброжелательность, отзывчи-

вость, свет исходящий изнутри, отблески которого озаряют и пробуждают лучшие чувства обучаемых.

Искрометность преподавателя виртуозно проявляется в импровизации. Импровизация – это «способность педагога оперативно и правильно оценивать ситуации и поступки учащихся, принимать решение сразу, порой без предварительного логического рассуждения, на основе предшествующего опыта, педагогических и специальных знаний, эрудиции и интуитивного поиска и органично воплощать его в общении с детьми, продуктивно действовать в меняющихся обстоятельствах деятельности, чутко реагируя на изменения, корректируя собственную деятельность» [5, с. 242].

Импровизацию можно осуществлять по-разному. Один преподаватель импровизирует для себя, без учета ситуации и тех, кто присутствует. Другой вступает в оживленный диалог, тем самым обогащая слушателей знаниями, но при этом может потерять ориентир, то направление, которое было ранее определено. Третий преподаватель действует в соответствии с намеченной целью, убедительно прокладывая намеченную линию и достигая ожидаемого результата. Это настоящий преподаватель – «импровизатор».

Импровизация должна привлекать, захватывать разум и чувства слушателей. А для этого «необходимо, – как писал К.С. Станиславский, – обладать исключительно отзывчивым и превосходно разработанным голосовым и телесным аппаратом. Голос и тело должны с огромной чуткостью и непосредственностью, мгновенно и точно передавать тончайшие, почти неуловимые чувствования» [4].

Голос преподавателя должен иметь богатую палитру оттенков, быть красивым, полетным, мелодично выразительным. А речь – понятной и убедительной. Имея в своем запасе примерно одинаковое количество слов, разные люди используют их с совершенно разной эффективностью. У одних даже короткая речь может обладать поистине силой, изменяющей сознание, а у других поток слов остается бесполезным. Хороший оратор-преподаватель умеет говорить красиво, понятно и образно. Речь в его устах напоминает волшебную палочку: с ее помощью он может вызвать бурю гнева, острую тоску, светлую радость, горячее желание действовать и идти вперед.

Речь является способом внушения, или суггестии, самым мощным из средств воздействия, имеющихся в арсенале человека.

Не менее важны и значимы для преподавателя и телесные движения: ходьба, поза, жестикуляция, мимика. Они должны соответ-

ствовать ситуации, уровню общения с аудиторией, содержанию произносимой речи.

«Значение жеста в речи обусловлено явлением, называемым эмпатией. Суть его в следующем: когда человек внимательно смотрит и слушает другого человека, у него рефлекторно напрягаются те же группы мышц, что и у говорящего. Слушатели как бы сопереживают тому, о чем узнают, но происходит это чаще всего на уровне подсознания. Включившись в процесс сопереживания, аудитория невольно лучше усваивает точку зрения оратора. Поэтому благодаря тщательно рассчитанным жестам оратор может значительно увеличить силу воздействия своих слов» [6, с. 358].

Жест может как усилить, так и ослабить впечатление, произведенное речью. Это связано с индивидуальными особенностями преподавателя. У артистичных педагогов жесты, с одной стороны, естественны и просты, а с другой, – разнообразны и постоянно меняются. Они меняются в соответствии с теми эмоциями, которые он испытывает. При этом следует помнить, что не следует подменять жестом действительные чувства или стараться усилить слабые чувства сильным жестом. Несоответствие жестов мысли наносит вред контакту с аудиторией и в конце концов разрушает его.

Мимика, так же, как и жесты, должна соответствовать тем чувствам, которые испытывает преподаватель и которые предполагает вызвать у слушателей своей речью.

Личностные черты артистичного преподавателя не ограничиваются выше перечисленными. О.С. Булатова выделяет у него возможность самореализации, духовное развитие, кроме того, «склонность осознавать себя носителем позитивных, социально желаемых характеристик, уверенность в себе и значимости своего дела, высокая степень совпадения личных и профессиональных интересов, желание постоянно совершенствоваться, высокий уровень направленности на деятельность. Среди жизненных приоритетов артистичные педагоги называют чаще всего активную деятельную жизнь, ее полноту и насыщенность; творчество, общественное признание, возможность самореализации, духовное развитие; потребность достичь высокого уровня в своем деле, быть в центре внимания; повышение общей культуры... Следует также отметить, что большинство артистичных педагогов обладают развитой фантазией, наблюдательностью, чувством юмора» [7, с. 107–108].

Артистизм кроме личных черт преподавателя проявляется в совокупности учебных приемов и техник, которые заключаются в том,

что занятие проводится по особым законам, отбирается не только значимая по содержанию информация, но и эстетически яркая, выразительная. Создается система креативных наводящих вопросов, вовлекающих слушателей в их обсуждение и позволяющих им выражать свою точку зрения, свое отношение к обсуждаемому материалу, умелая режиссура занятия.

Между преподавателем и учащимися устанавливаются равные, партнерские отношения, которые позволяют им на равных сотрудничать, занятия проводить в форме соимпровизации.

Известно, что в отличие от актера преподаватель выступает в трех ипостасях: драматурга, режиссера и исполнителя.

Говоря о педагогической режиссуре, исследователи выделяют такие основные ее категории, как целостность и единство. Так, Н.А. Барышева определяет педагогическую режиссуру как «искусство создания гармонически целостного, обладающего определенным художественным единством педагогического процесса в масштабах законченного дидактического цикла или применяемой формы».

Артистичный преподаватель должен быть хорошим режиссером: предвидеть результаты обучения, правильно определять структурно-композиционное построение занятия, обладать развитым воображением, уметь сплотить обучаемых, нацелить их на решение важных задач, уметь заготавливать «художественные детали» в виде интересных вопросов, ярких фактов, образных примеров, оригинальной наглядности. При соблюдении этих моментов подготовленная педагогическая пьеса в виде занятия может затем развиваться по законам импровизации, потому что богатство и разнообразие реальных педагогических ситуаций неисчерпаемо.

Выводы. Суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что основными особенностями артистичного преподавателя являются: хорошо развитое воображение и наблюдательность, оригинальность мысли, выразительность и заразительность, способность к перевоплощению, эмоциональность, убедительность, открытость в восприятии мира и в общении, уверенность в себе, чувство юмора, умение свободно действовать в публичной обстановке, способность проводить занятия в игровой, необычной и оригинальной форме. Все это характеризует преподавателя как творческую личность, способную повлиять на учебный процесс, сделать его интересным и эффективным.

Список литературы: 1. Макаренко А.С. Педагогические сочинения: В 8 т. – М., 1983–1986, – с. 179–180. 2. Словарь современного русского

литературного языка: В 20 т. – М., 1991. – Т. 1. – С. 234–235. 3. Словарь практического психолога. – Минск: Харвест, 1998, с. 62. 4. Станиславский К.С. Работа актера над собой //Собр. соч.: В 8 т. – Т. 3. – с. 234. 5. Кан-Калик В.А. Педагогическая деятельность как творческий процесс. – Грозный, 1976. – с. 242. 7. Петров О.В. Риторика. Учебник. ООО «Издательство Проспект», 2004. – с. 358. 8. Булатова О.С. Педагогический артистизм. Издательский центр «Академия», 2001. – С. 107, 108.

Х. Курбанова, З. А. Черванева

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АРТИСТИЗМ – СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТВОРЧЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Рассматриваются проблемы использования педагогического артистизма в учебном процессе, дается его определение, характеризуются составляющие педагогического артистизма как в виде личностных черт преподавателя: способность перевоплощаться, быть выразительным, обладать чувством прекрасного, уверенность, открытость, обаяние, изящество манер, интуиция, умение импровизировать, вдохновение; так и в виде способностей проводить занятия в необычной, оригинальной форме, форме соимпровизации, использовании различных техник.

Ключевые слова: Педагогический артистизм, перевоплощение, импровизация, интуиция, вдохновение, соимпровизация, творчество.

Х. Курбанова, З. О. Черваньова

ПЕДАГОГІЧНИЙ АРТИСТИЗМ — СКЛАДОВА ТВОРЧОСТІ ВИКЛАДАЧА

Розглянуто проблеми використання педагогічного артистизму в учбовому процесі, наведено його визначення, охарактеризовано складові педагогічного артистизму як у вигляді особистісних рис викладача: здатність перевтілюватися, бути виразним, володіти почуттям прекрасного, упевненість, відкритість, вишуканість манер, інтуїція, уміння імпровізувати, натхненність, так і у вигляді спроможності проводити заняття у незвичайній, оригінальній формі, формі співімпровізації, використання різноманітних технік.

Ключові слова: Педагогічний артистизм, перевтілювання, імпровізація, інтуїція, натхненність, співімпровізація, творчість.

Стаття надійшла до редакції 5.05.2016